

浅谈李慧娘一折的表演

孙香月 (河北省河北梆子剧院 050000)

戏曲传统剧目《李慧娘》是河北省河北梆子剧院于传统古装戏曲开放之初从京剧移植、改编而成。经过众多名家的锤炼和精雕细琢,使之成为了河北梆子传统戏曲艺术舞台上久演不衰的精品剧目之一。

该剧描写的是宋朝末年,奸臣当道,民不聊生。李慧娘父女为避战乱一路之上靠卖艺为生来到京都汴梁城。在庙会上,权相贾似道见李慧娘美色,将其抢进府中。一日,贾似道携姬妾泛舟西湖,侍妾李慧娘见一书生裴舜卿直言痛骂权相贾似道,失口赞叹“美哉少年”。权相贾似道心怀疑忌,回府后立斩李慧娘于庭前,将其尸首葬于红梅阁旁,以儆众妾。又诱裴舜卿入府,将其囚禁在书房红梅阁中。李慧娘含冤而死,阴魂不散,在得知裴舜卿被权相贾似道囚禁在红梅阁后,求得判官同意并获赠阴阳宝扇,夜入阁中与裴舜卿相会,并救其出险……“红梅阁”一折便取材于《李慧娘》一剧中的部分情节。

解放前,李慧娘的扮相在京剧舞台上披头散发、面如白纸、唇黑如墨,用眉梢眼角向下耷拉来形容鬼魂狰狞的面部表情。解放后,为了适应时代的审美要求和体现李慧娘美若天仙的艺术形象,便改成了俊扮。

我每次演到“红梅阁”一折时,内唱(倒板):“依然还我生前样”后,右手持宝扇掩面,左手拿手绢,在场面上打着(急急风)声中,提气凝神,“小碎步”快速出场。哪……八大仓,转身亮相。这样出场的目的是为了表现李慧娘的鬼魂飘忽不定,寻覓裴舜卿的急切心情。这种身段效果,看起来像是从远方飘荡过来的样子,无形中把舞台的面积扩大了许多倍,耍扇子的动作,表示李慧娘拿着阴阳宝扇,能够显现出美丽动人的生前样。出场后一边走、一边唱,这里要用“快碎步”、“蹉步”、“旋风步”、“倒步”以及“圆场”来表达她在寻找红梅阁、急

于解救裴舜卿的迫切心情。所以,眼神要反映出既高兴又焦急的心情。好的演员必须具备一双灵活有神的眼睛,因为眼神也是演员表演的主要手段。从眼神里表现出喜、怒、哀、乐各种思想感情。

演好李慧娘这个人物,概括起来有两方面,一是理解人物,一是体现人物。理解人物是体现人物的前提,体现人物是理解人物的结果。演员对所扮演的人物只有深刻的理解了才能生动地体现出来。演员塑造人物是把剧作家用文学手段刻划的人物形象进行再创作,使之变成直接可见的舞台艺术形象。所以,理解人物最直接的依据是剧本。只有把剧本读熟、读懂、读透才能掌握人物性格、刻划人物形象并表现出人物的内心独白。

声情并茂的表演,必须具备一定的心理素质和扎实的基本功,形式与内容的完美统一,才是艺术表演追求的最高目的。只有具备了神形兼备的表演,才能给观众带来美好的第一印象,这就要求演员在舞台上不仅要唱,同时又要进行“神形兼备”的舞台艺术表演。如果一个表演者站在舞台上从头到尾一动不动地只唱不做动作,这种演唱就显得呆板而缺乏生动感。表演多种元素相结合,就能更加传神,使表演更加形象化。我国京剧,经历了一两百年的发展,形成了许多传统的有着程式化的舞台艺术表演方法,概括为“四功”(唱、念、做、打)“五法”(手、眼、身、步、口)。著名京剧艺术家侯喜瑞说:“‘做’就是说以表演为主。‘表演’不论是哭、笑、惊、喜……都得通过手、眼、身、步、口五法。”侯老先生的话中,我们可以看出,凡属舞台表演艺术总是将演唱与“神形兼备”的表演密切地结合在一起。演唱者的责任是不仅使自己具有美妙的情绪感觉,而且要让大众也具有相同的感受。因此,戏曲演员有必要研究一下舞台艺术表演方面的问题。

(上接第96页)

点、服用性能等;款式是服装的廓形和细部造型以及由此形成的风格特点;剪裁和缝制是服装的裁剪方法和缝制的技术手段。只有当以上诸因素密切配合时,才能使设计产生完美的效果。

服装款式设计与色彩搭配关系密切,一方面色彩选择主要是由款式的风格特点决定的。例如,一件制作精美的晚礼服,华丽的色彩和夸张的造型,可谓是相得益彰。再如,针织面料的良好伸展性和面料风格,与运动装的运动感觉,无论是在本质上,还是在外观效果上,均可谓是和谐的搭档,再配以符合人体运动生理的裁剪与缝制工艺,加上醒目、跳跃的颜色,可谓是诸多元素达到了完美的和谐与统一。另一方面,原辅料的色彩也应保持一致,或和谐相配。比如,咖啡色的外套和浅咖啡色的衬里相配就很和谐。

3. 色彩与环境因素的关系

环境对服装的要求,通常是由气候环境、风俗习惯或社会规范的要求决定的,这就是“客观”和“主观”的要求。在寒冷季节,人们外出时会穿着保暖性好的衣物。同时,根据色彩心理学原理,红色、橙色等颜色会使人兴奋,让人产生温暖的感觉,所以人们多选择暖色系色彩作寒冷季节的服装用色。相反,在夏季与炎热的环境中,人们又会选择轻薄的衣物,以尽量多地向外界散热。同时,人们通常会选择冷色系的色彩作夏季服装用色,以此带来一种心理上凉爽、舒适的感觉。这就是所谓的“客观”要求,是气候条件对服装面料及色彩在物理性能方面的要求,也是对服装最基本的要求之一。

除了自然环境外,人们在日常的工作、学习和生活中,还要按照风俗习惯及社会规范的要求选择服装。在工作时,人们会选

择职业套装、工作服等,以与严肃、庄重的工作环境相适应,使穿着者给人干净利落、专业可信的感觉。套装多使用低纯度色,给人严谨、冷静、公正的感觉,而且低纯度色能够减少拥挤感,使办公室人员和谐相处。若将套装的颜色改为粉红色,这种权威感就会被破坏殆尽。再比如,在机场、车站、邮局、饭店等场合中,工作人员一般统一着装,而且服装颜色一般较为鲜艳、突出,具有标识的作用。因为高纯度色能够引起视觉上的注意,使人们容易辨认,以便工作人员更好地为人们提供服务。相反,在学校,一般都极力避免这种很有吸引力的颜色,因为这样会分散学生的注意力。我国中小学生的校服通常为蓝色调或绿色调,而不选择红色、橙色等会令人兴奋的颜色。

总之,服装是人衣着后的状态,我们应灵活运用色彩搭配,使其与款式、材质巧妙结合,达到最佳视觉效果。这样可以提高服装产品的档次,增加产品附加值,使服装产品不仅是生活用品,同时也是一件艺术品,推动我国服装行业的不断发展。

参考文献

- [1]夏晓敏.服装色彩——自然色彩在服饰上的应用[J].《兰州学刊》,2007.06
- [2]张京京.服饰灵魂——服装色彩与服装设计的关系[J].《才智》,2008.04
- [3]张秀艳.色彩与时代——服装色彩浅谈[J].《科技信息》,2008

作者简介:

王敏芳,女,1977-10月生,工艺美术师职称,湖南邵阳人,湖南工艺美术职业学院教师。